中国大陆地区版权总代理
上海新创华文化发展有限公司

piapro
(B)B2FA91702288P
刮开查询

上架建议：畅销 · 画集
ISBN 978-7-213-11145-7
定价：159.00元

[HATSUNE MIKU]

16th 未来

念画集 | 拾光回响

磨铁有狐 编著

Liita

哔哩哔哩 @静謐溫室

Kieed

微博 @-Kieed-

西名

微博 @Selenium__

绀屋鸦江

微博 @KonYa666

混合可可

微博 @混合可可

巴巴巴拉冰

微博 @巴巴巴拉冰

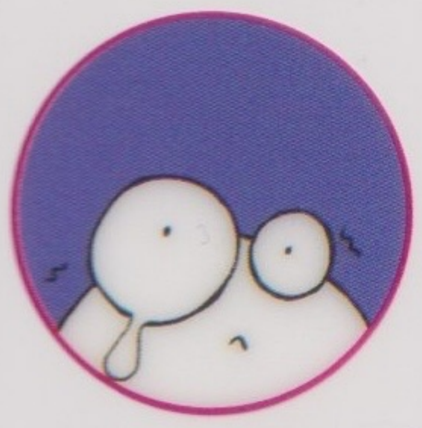
猫鱼

微博 @猫鱼竹轮子

KIKI

微博 @KIKI輝気

冷蝉

微博 @冷蝉RenChain

中国大陆地区版权总代理
上海新创华文化发展有限公司

(B)B2FA91702288P 刮开查询

出版监制 _ 符 虚 花 卷 薏 米
产品经理 _ 饮 茶
责任编辑 _ 徐 婷
特约编辑 _ 王香力
营销支持 _ 潘宇轩 张可盈
内文设计 _ 荷包蛋
封面插图 _ 混合可可
封底插图 _ 猫 鱼
装帧设计 _ 山川制本 @Cincel

16
39

16
ANNIVERSARY
Hatsune Miku 16th Anniv

[HATSUNE MIKU]

初音未来

16th

16周年官方纪念画集 | 拾光回响

磨铁有狐 编著

浙江人民出版社

MAEGAKI

前書き

初音ミクは、歌声合成ソフトウエアとして 2007 年 8 月 31 日にリリースされました。リリースの当初より、初音ミクの設定年齢は 16 歳でした。あれから 16 年が経ち、今年 2023 年に初音ミクは本当に 16 歳のバースデーを迎えました。

初音ミクを開発していた頃は、私はこのソフトウエアが社会にこれほど大きな影響を与えることを想像しておりませんでした。初音ミクは、多くのアマチュアクリエイターの手により音楽・歌詞・イラスト・CG・物語・衣装など、様々なジャンルの作品が創作され、インターネットを通じて世界に広がって参りました。もちろん中国にも多くの優れたクリエイターがおり初音ミクを通じた創作活動が盛んでした。初音ミクの歴史は、クリエイターの皆さんの創作活動の歴史でもあるのです。

だから、初音ミク 16 周年のこの年に、中国のクリエイターの皆さんの手により中国の画集が出版され、皆さんの創作活動が本という形で永遠に残ることを、初音ミクを生み出した者として大変喜んでいます。愛情込めて描かれた作品の一つ一つをゆっくりとご覧になってください。

すべての中国のクリエイターの皆さん、出版を企画いただいた磨鉄と SCLA の皆さんに感謝を込めて。

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社　代表取締役　伊藤博之

北海道札幌市のオフィスにて

Itoh Hiroyuki

HATSUNE MIKU

YIN YAN

引言

2007 年 8 月 31 日，带着 16 岁的年龄设定，初音未来作为歌声合成软件面世了。时光流逝，转眼过了 16 年，初音未来在今年迎来了真正的 16 岁生日。

当初在进行初音未来开发的时候，我从未想到这个软件能够给社会带去如此之大的影响。众多的创作者孕育出了音乐、歌词、插图、CG、故事、服装等诸多领域的精彩作品，而通过这些作品，初音未来的名字也传到了世界各地。当然，中国也有许多出色的创作者利用初音未来进行创作。初音未来的历史，同时也是每一位创作者的创作历史。

今年作为初音未来面世的 16 周年，是一个值得纪念的年份。我作为初音未来的创造者，十分开心在这如此有纪念意义的一年，大家的创作活动能够通过书籍这一形式被永久保存下来。希望拿到这本画集的你，能够尽情享受这一幅幅包含着各位创作者的爱的作品。

向所有中国的创作者，以及为本画集出版尽力的磨铁和新创华的每一位工作人员，献上诚挚的谢意。

Crypton Future Media 株式会社 CEO 伊藤博之

于 北海道札幌市

MU LU

目录

Part1 奏鸣曲：幻想花道 001

Part2 交响曲：华彩音符 029

Part3 变奏曲：甜美幻梦 043

Part4 小夜曲：银河漫游 067

Part5 浪漫曲：糖果流光 093

Part6 幻想曲：琉璃之梦 109

Part7 圆舞曲：治愈魔法 129

Part8 协奏曲：炫目乐谱 155

附录 索引 178

附录 年表 182

HATSUNE MIKU

Part1

ZOU MING QU

奏鸣曲

Liita 绘

幻想花道

001—027

【fan art】初音未来“魔法未来（MAGICAL MIRAI）2021”

【fan art】初音未来"魔法未来（MAGICAL MIRAI）2018"

【fan art】MIKU WITH YOU 2019

【fan art】MIKU WITH YOU 2021

【fan art】SNOW MIKU 2015

【官方插画】MIKU WITH YOU 2021

【fan art】初音未来“魔法未来（MAGICAL MIRAI）2016”

【fan art】SNOW MIKU 2018

【fan art】MIKU WITH YOU 2021

【fan art】SNOW MIKU 2018

【fan art】SNOW MIKU 2017

【fan art】SNOW MIKU 2019

【fan art】MIKU EXPO 2021

【fan art】SNOW MIKU 2021

【fan art】SNOW MIKU 2018

【fan art】SNOW MIKU 2018

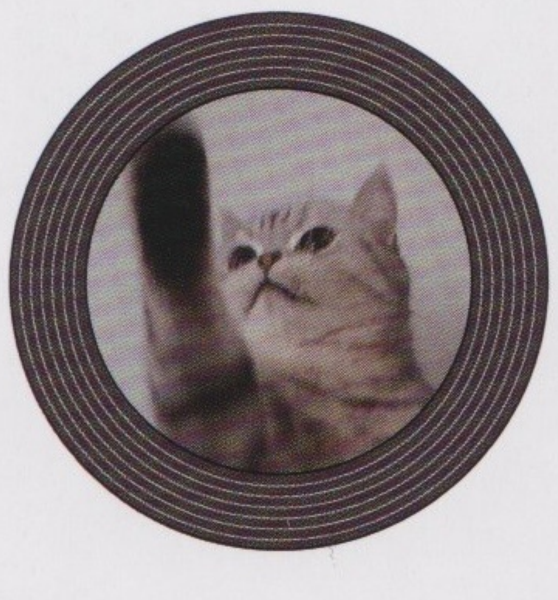

【fan art】SNOW MIKU 2021

【fan art】SNOW MIKU 2021

作者寄语

时钟意味着走过的时光，两位 Miku 则代表着刚诞生的她和 16 年后的她。很庆幸可以看到她走到第 16 年，希望以后也能和她一起前行。

Liita.

HATSUNE MIKU

JIAO XIANG QU

Part2

交响曲

Kieed 绘

华彩音符

029—041

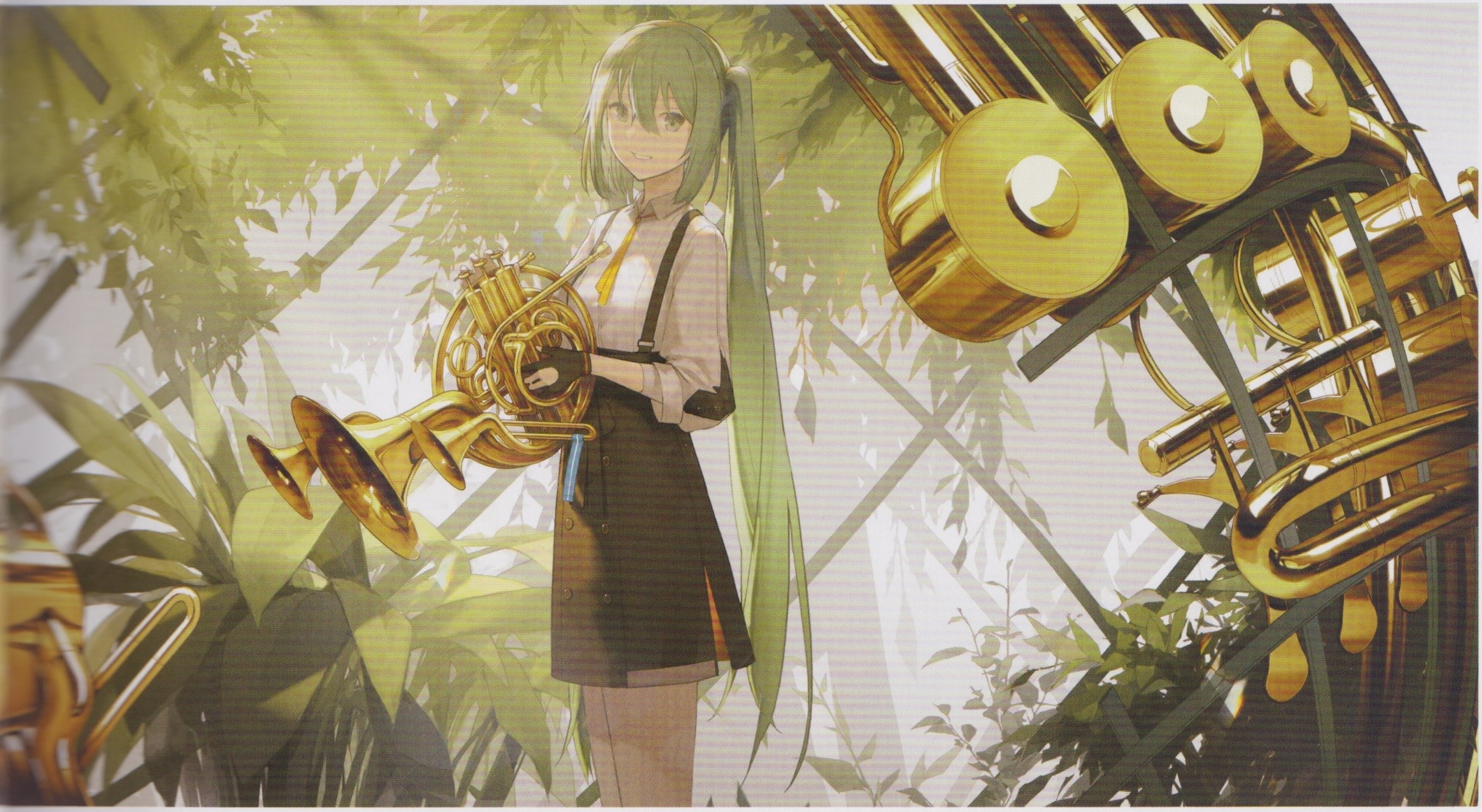

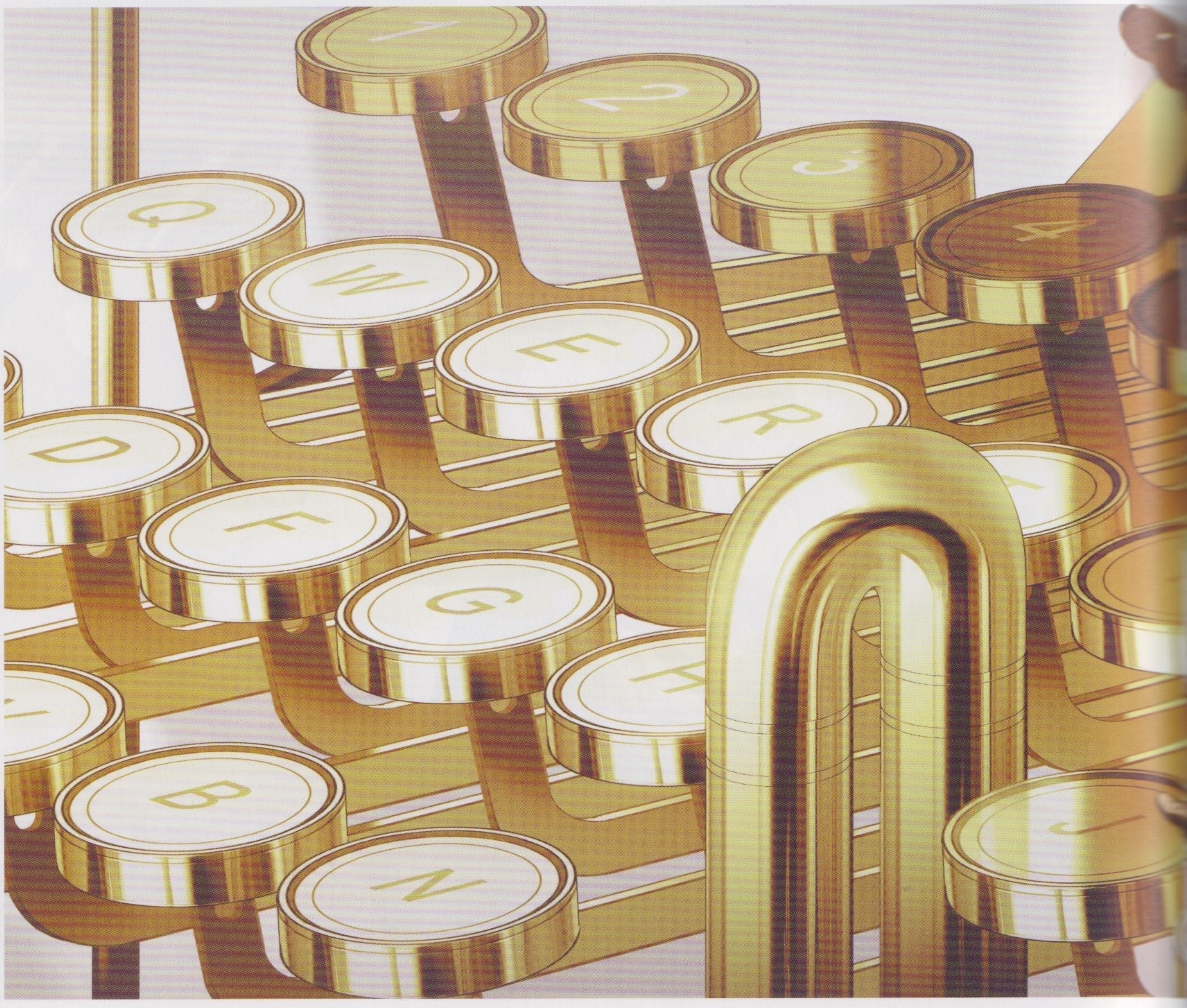

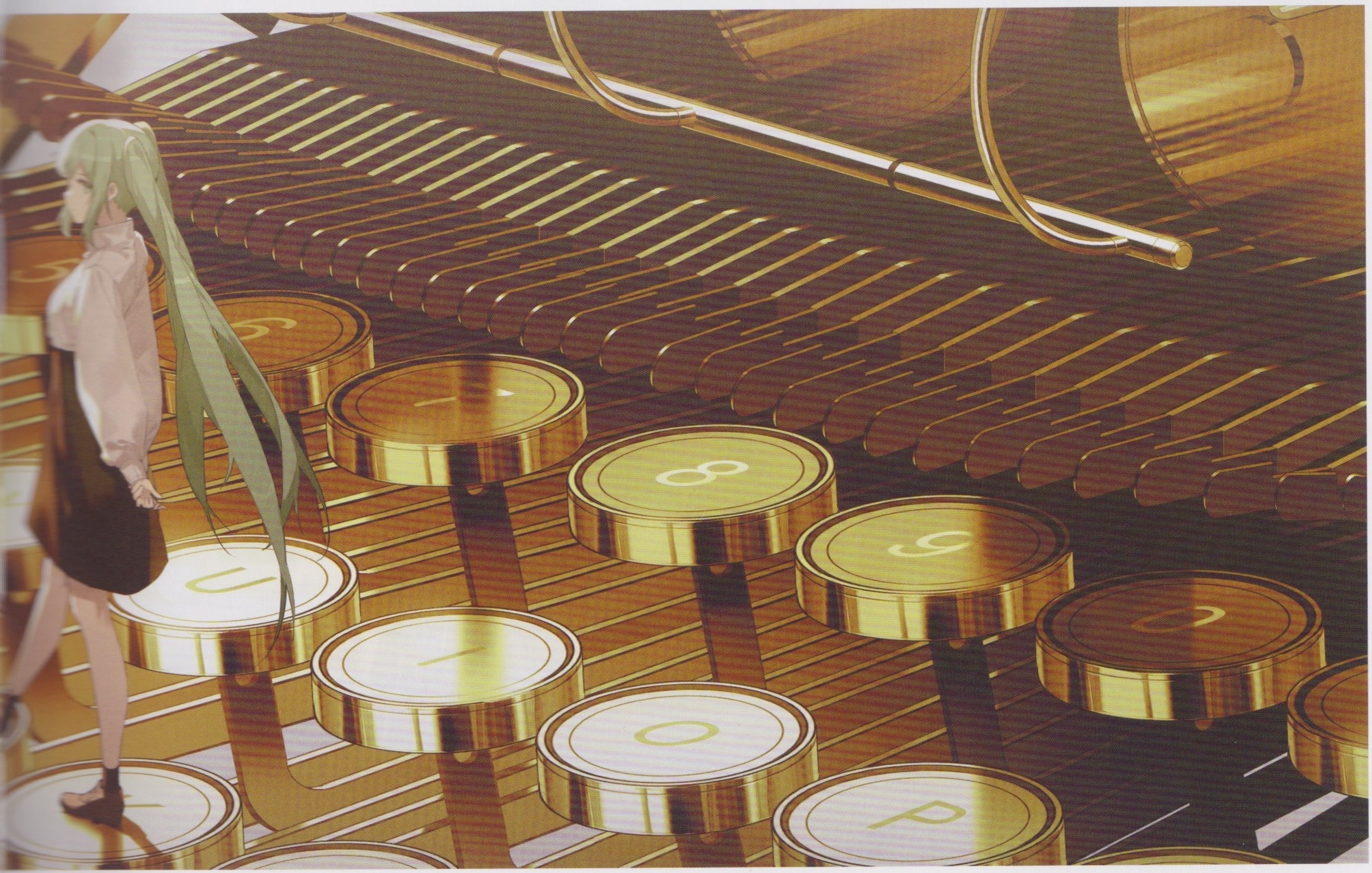

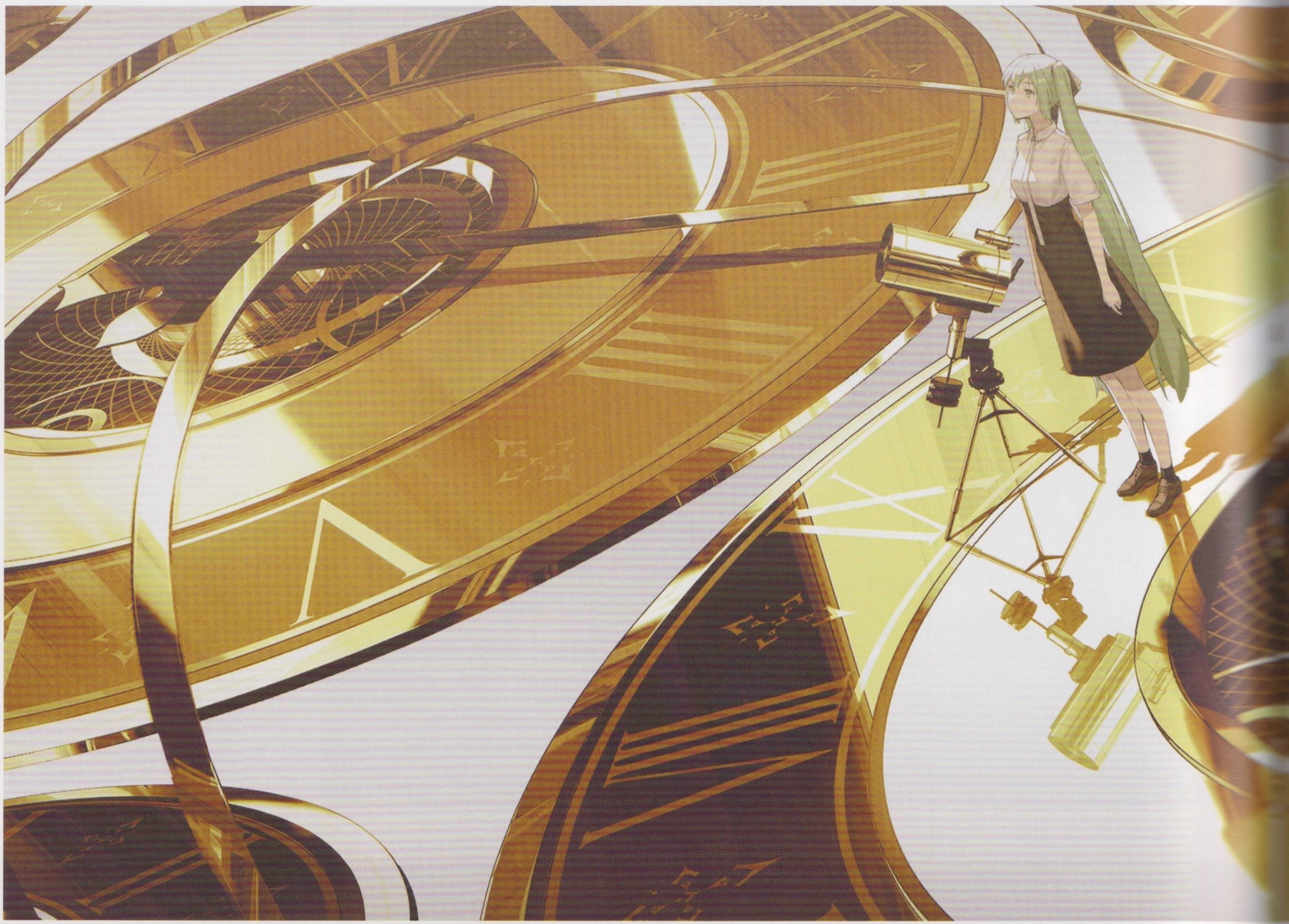

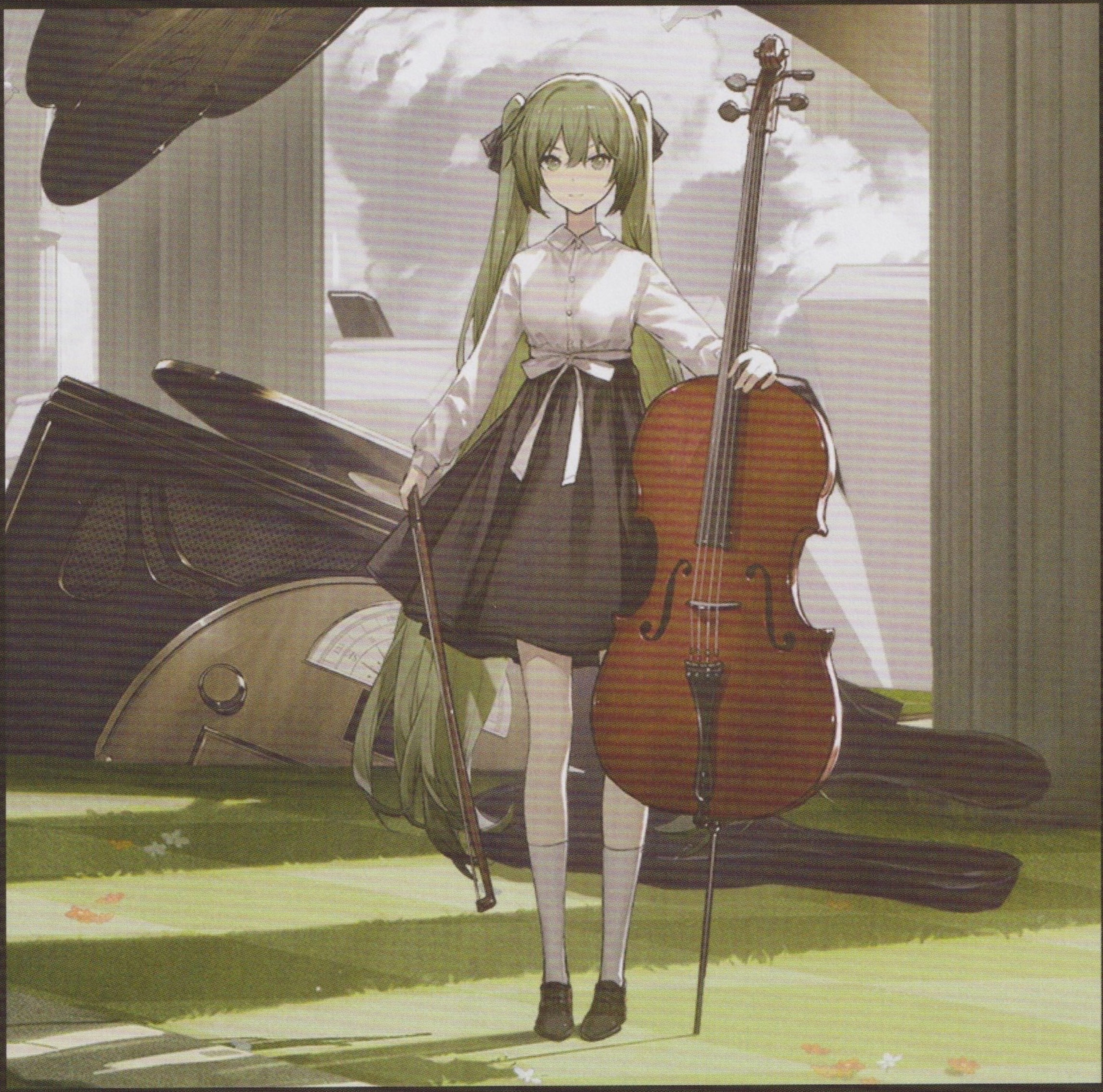

TUBA
Merry Christmas

kieed

HATSUNE × MIKU

BIAN ZOU QU

Part3

变奏曲

西名 绘

甜美幻梦

043—065

2017
Hatsune

【fan art】初音未来“魔法未来（MAGICAL MIRAI）2019”

【fan art】初音未来“魔法未来（MAGICAL MIRAI）2021”

【官方插画】MIKU WITH YOU 2021

【官方插画】MIKU WITH YOU 2018

初音未来 15 周年倒计时贺图

bilibili“雪未来”个性装扮特约插图

【fan art】 SNOW MIKU 2021

SNOW MIKU 2017
【fan art】SNOW MIKU 2017

*Merry Christmas：圣诞快乐。

*Halloween：万圣节。

3·9

bilibili“39 言叶”商品特约插图

【fan art】SNOW MIKU 2017

作者寄语

转眼间就要迎来 Miku 的第 16 个生日了，今年是喜欢 Miku 的第 12 年了。很开心我的作品能被收录。苦恼了很久怎么表现 16 周年，结果还是直接用头发摆了“16”！构图是围绕着画框和书信来构思的，Miku 是许多人的心灵港湾，同时，大家向 Miku 注入的情感也让她得到生命……我的想法大概是这样的，可能表达得不够清晰，希望有人能意会。希望大家能够喜欢。最后祝 Miku16 岁生日快乐！

Dear
Hatsune Miku

HATSUNE MIKU

XIAO YE QU

Part4

小夜曲

绀屋鸥江 绘

银河漫游

067

091

【fan art】初音未来“魔法未来（MAGICAL MIRAI）10th”

【fan art】MIKU EXPO 2021

vocal heavy-b

m t 5 z e |

S / H / E

L / T / E / R

S / H / E / L /
Ucyuu Heavy

/ E / R
No Signal
No Signal

Happ

*Happy New Year：新年快乐。

01
—UcyUu—

【fan art】MIKU WITH YOU 2021

KONYA
—Ucyuu—

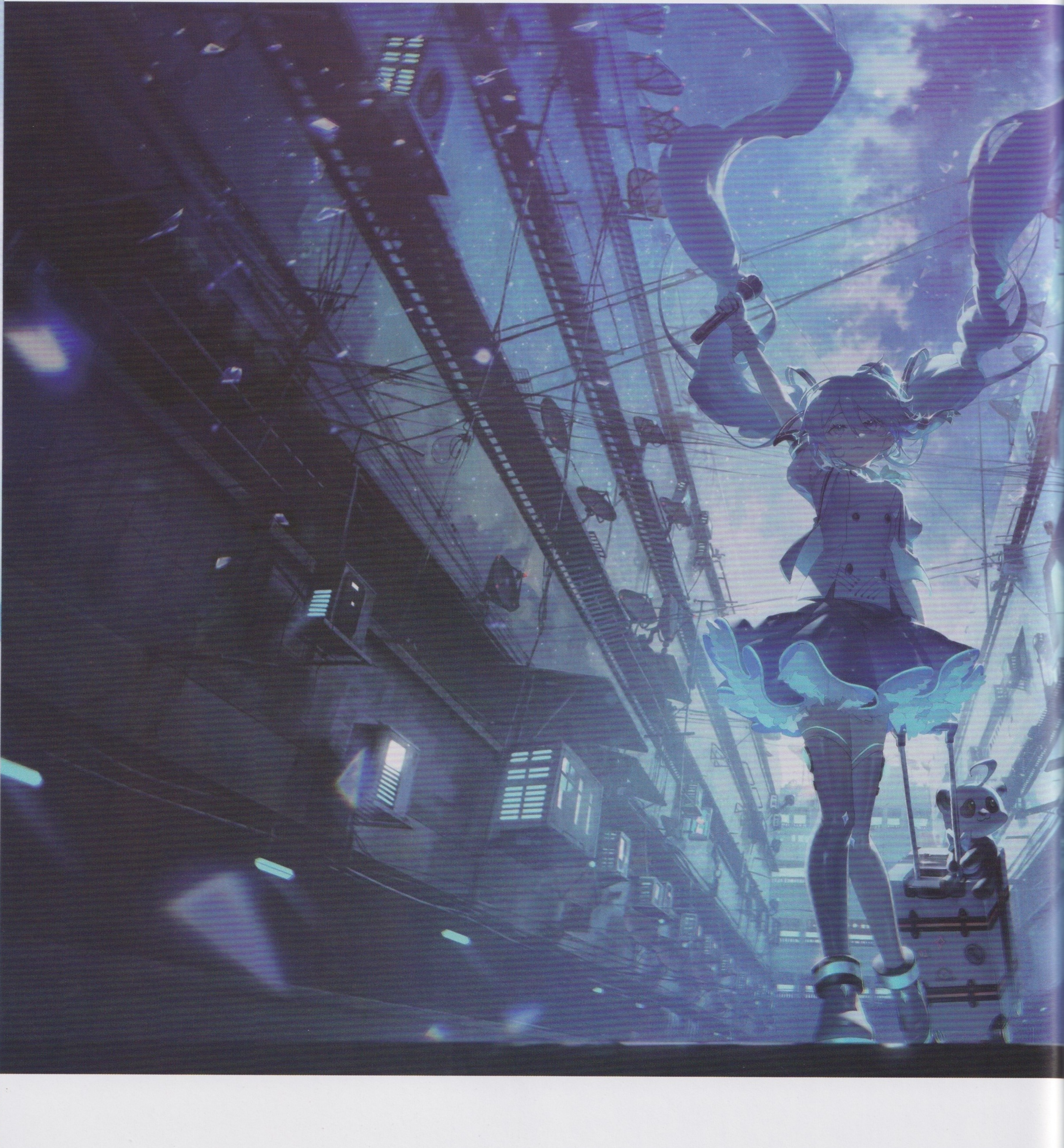
【fan art】SNOW MIKU 2019

KonYa
VoCAl
HeaVY

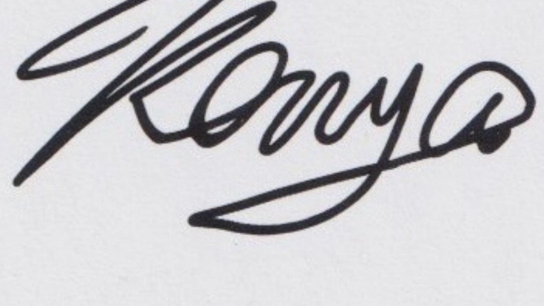

【fan art】MIKU WITH YOU 2018

作者寄语

祝我们的 Miku16 岁生日快乐！非常荣幸能参与本次企划，本身我平日的创作也是以 Vocaloid 为主的，能把 Miku 的可爱之处和音乐创作者们曲子里传达的情感用画面表达出来一直是我绘制插画的动力和乐趣！虽然认识并爱上她的时间不算长，但是希望能和各位一起，陪她度过下一个、再下一个生日。今后也想保持这样的初心，画出更多可爱的 Miku！

HATSUNE MIKU

LANG MAN QU

Part5 浪漫曲

混合可可 绘

糖果流光

093—107

01

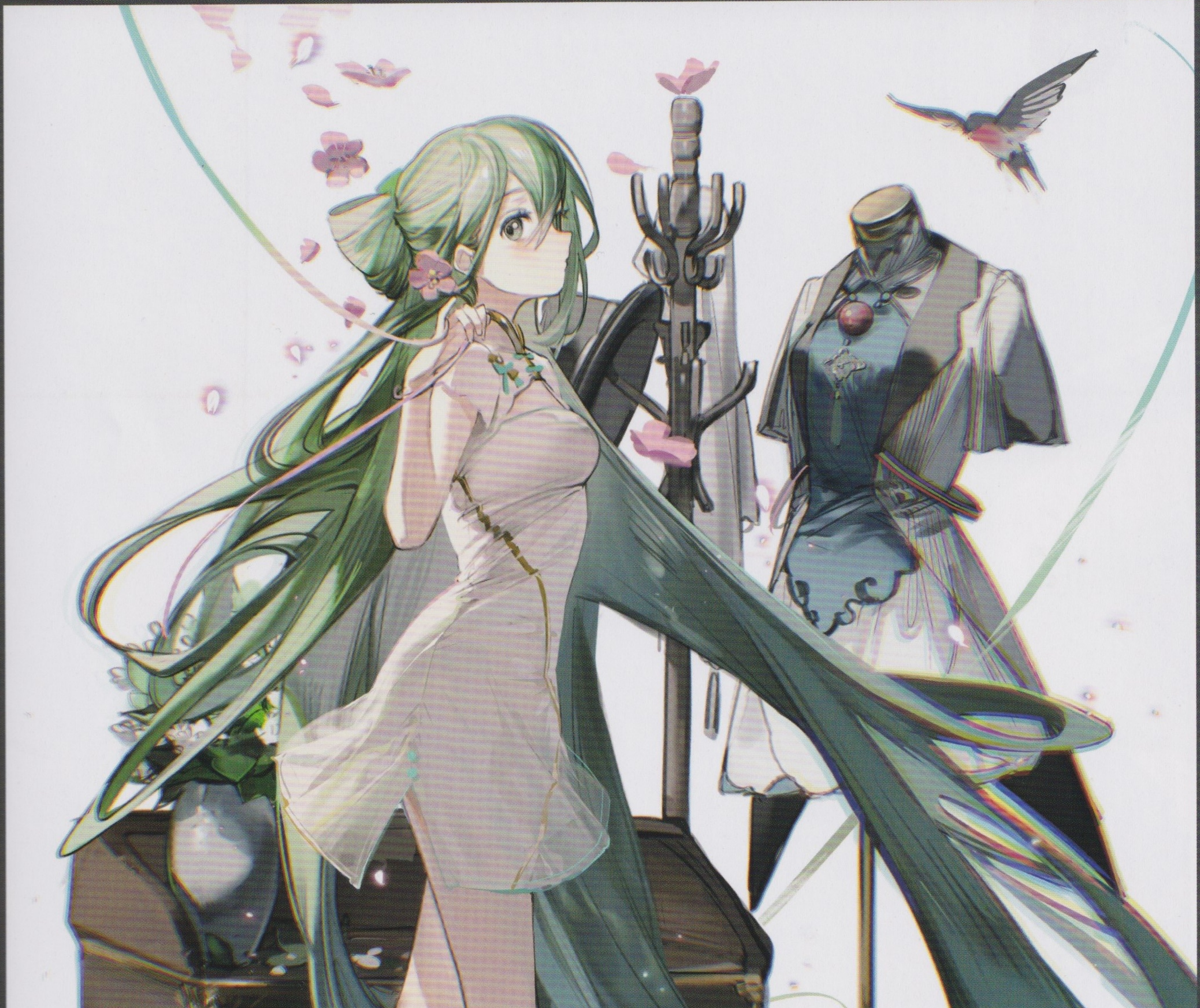

Hatsune

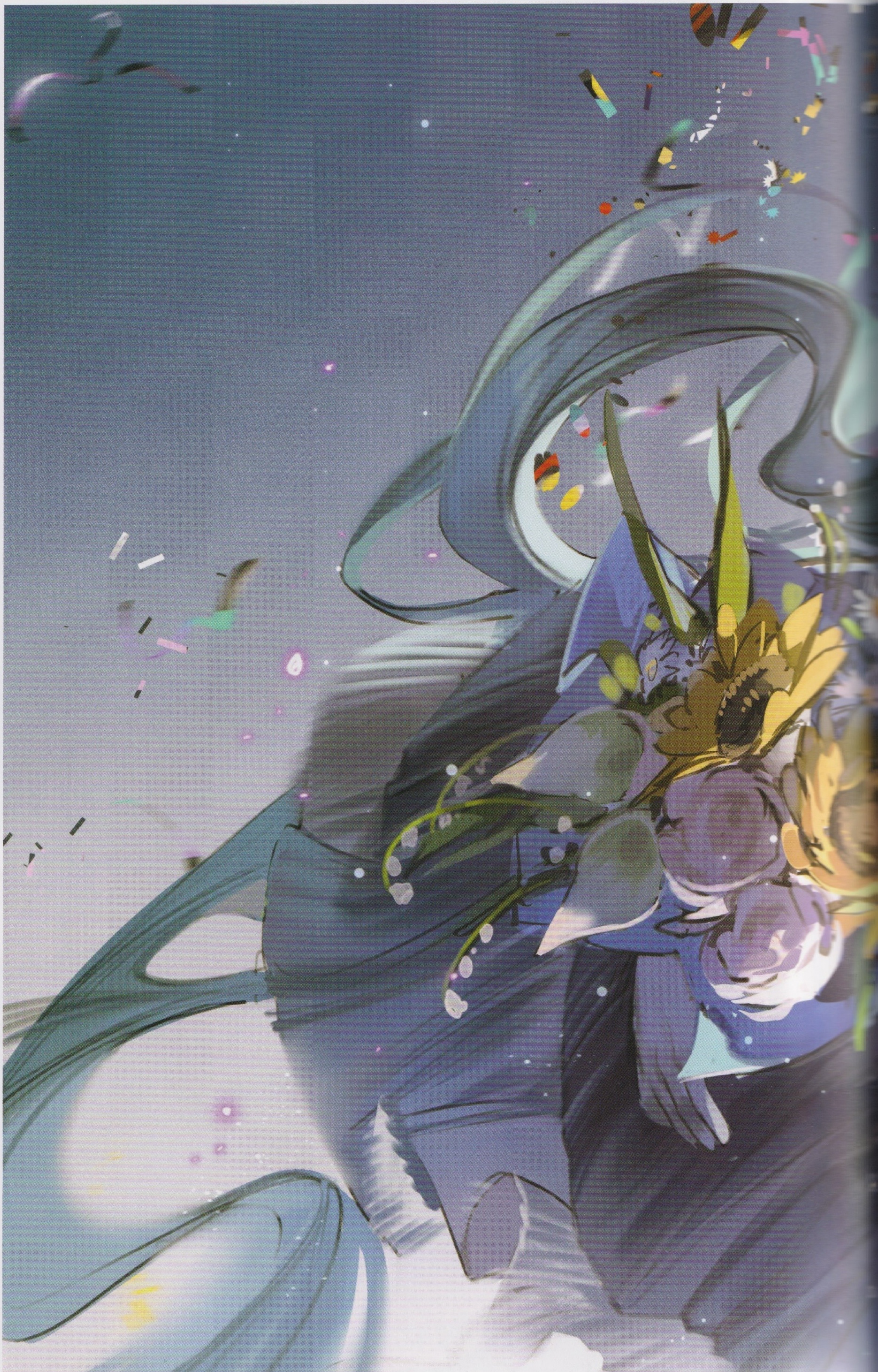

【fan art】初音未来“魔法未来（MAGICAL MIRAI）2020”

【fan art】MIKU WITH YOU 2021 & 韶华

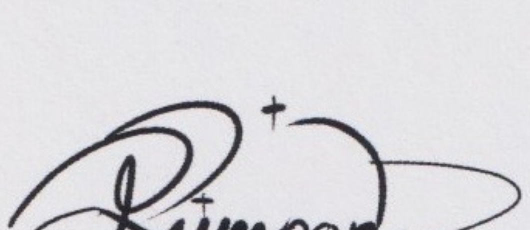

作者寄语

很荣幸能在初音未来 16 周年之际得到被纪念画册收录作品的机会。16 个年头的分量沉甸甸的，回过神来又轻快得不可思议。闭眼就能回忆起第一次听到 Miku 歌曲时的惊奇。在小孩看来，其存在是一位宛若梦中人般的“姐姐”，如今我成为大人，她却依旧是少女。也许虚拟歌手是当下时代创造的奇迹吧。

今年 Miku 将真正意义上成为一名“16 岁歌手”。伴随着这样奇妙的念头，我画下了这些画。真心祝愿 Miku 在未来也可以放声歌唱。她永恒不变，也可以是任何模样；她虽无形体，但听到歌声的刹那便会来到你身边哦。

16
39

HATSUNE MIKU

HUAN XIANG QU

Part6

幻想曲

巴巴巴拉冰 绘

琉璃之梦

109—127

【fan art】SNOW MIKU 2022

【fan art】SNOW MIKU 2021

【fan art】初音未来“魔法未来（MAGICAL MIRAI）2021”

【fan art】初音未来“魔法未来（MAGICAL MIRAI）2020”

Miku

【fan art】SNOW MIKU 2020

---緊急停止装置

01

作者寄语

很开心这次能参与 Miku 的生日企划！ Miku 对我而言是就像维纳斯一样珍贵、拥有无限可能的存在。绘制生日贺图时，内心充盈着祝福和感恩，想要表达 Miku 在我心中十分可爱、纯粹的感觉，所以画面自然而然地出现了干净的蓝色和荧光粉。这次还绘制了我想象中的幕后场景，出镜的还有为 Miku 打理头发的一双创作者的手，希望这些画能将为 Miku 创作时感到幸福的氛围传达出来！

BalaBling

16

HATSUNE × × MIKU

YUAN WU QU

Part7

圆舞曲

猫鱼 绘

治愈魔法

129

153

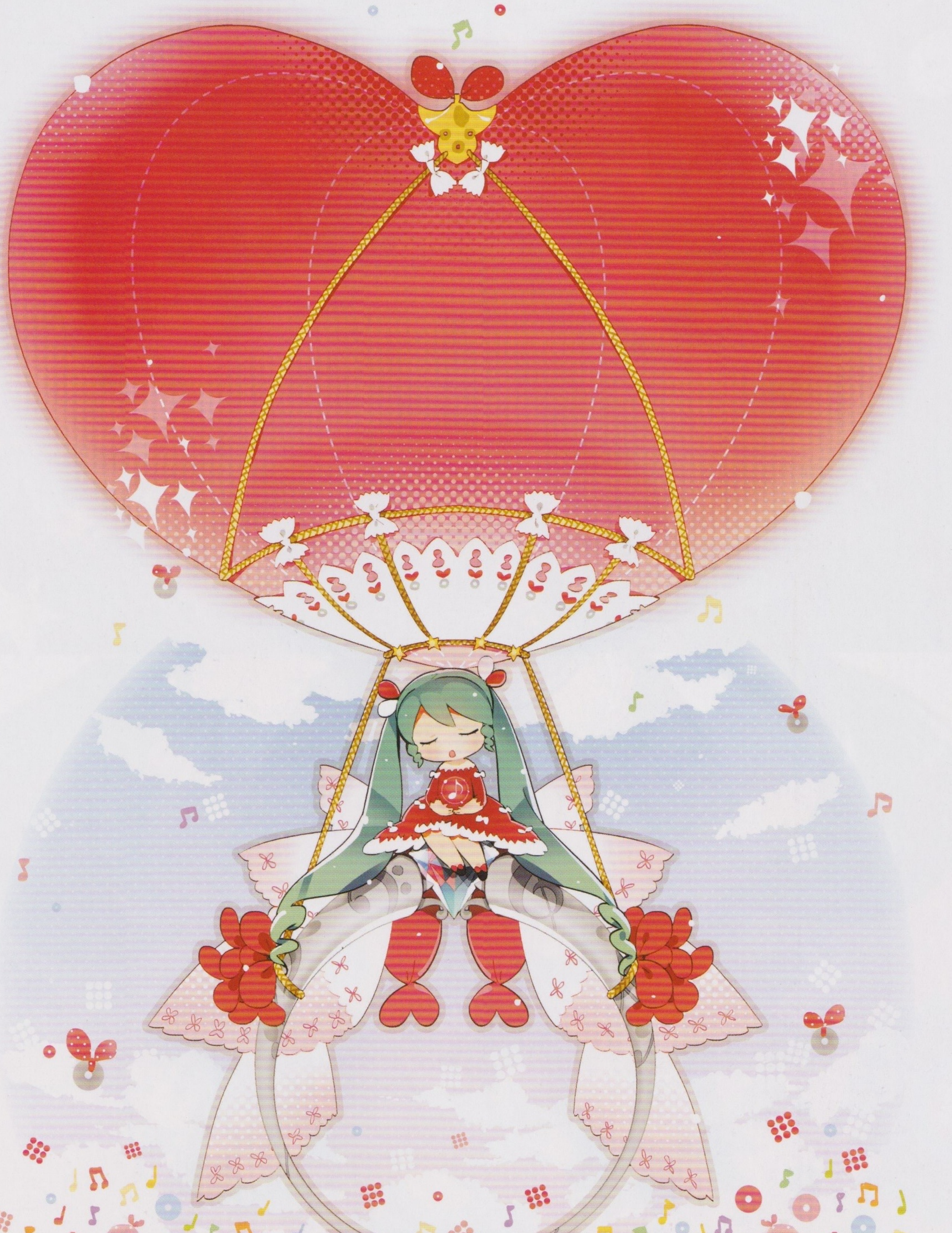

Catfish.
cat-fish.net

HAPPYVALENTINE'SDAY
Carpish

Catfish

Snow

10th Anniv
Miku

【官方插画】SNOW MIKU 2014 ▲

【官方插画】初音未来“魔法未来（MAGICAL MIRAI）2020” ▶

【官方插画】MIKU WITH YOU 2018

【fan art】初音未来＂魔法未来（MAGICAL MIRAI）2013—2015＂
& SNOW MIKU 2013—2015

【fan art】SNOW MIKU 2016

3
9
HAPPY MIKU DAY
Catfish

【官方插画】SNOW MIKU 2014

【官方插画】SNOW MIKU 2014

【fan art】SNOW MIKU 2014 ▲

【fan art】SNOW MIKU 2014 ▶

SnowMiku 2014
CatFish

作者寄语

初音未来 16 周岁啦！是当之无愧的花季少女了！

说到花季少女，人们就会联想到盛开的花朵，但单纯的花朵太普通了，于是加入了星球和宇宙的要素，不仅有 Miku 小星球，还有 Miku 色的翘曲空间！

祝愿 Miku 在未来也拥有绚丽多彩的宇宙！

miku!
16
ANNIVERSARY
Hatsune Miku 16th Anniv
MxCatFish

HATSUNE

MIKU

XIE ZOU QU

Part8 协奏曲

KIKI&冷蝉 绘

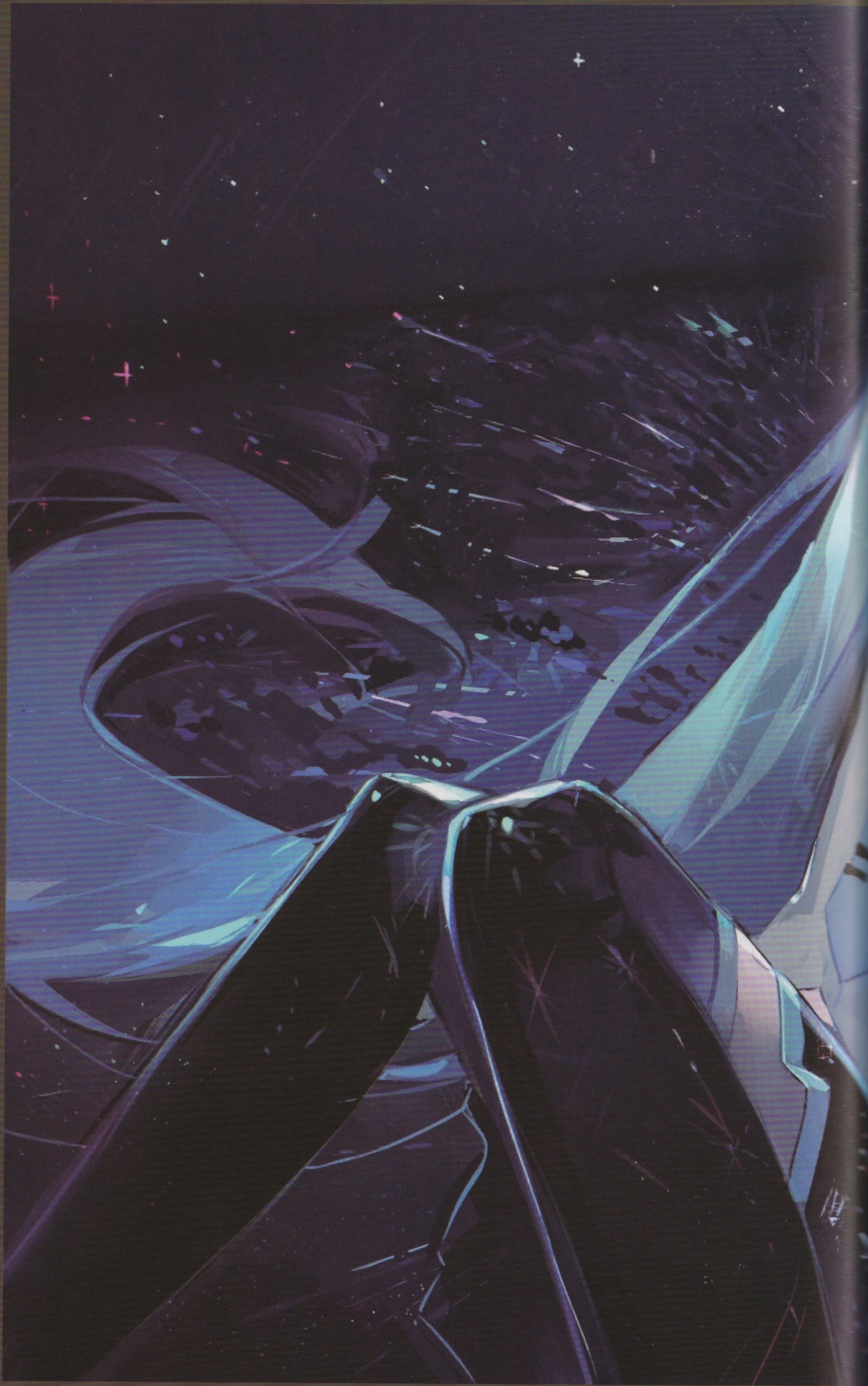
炫目乐谱

155—177

01

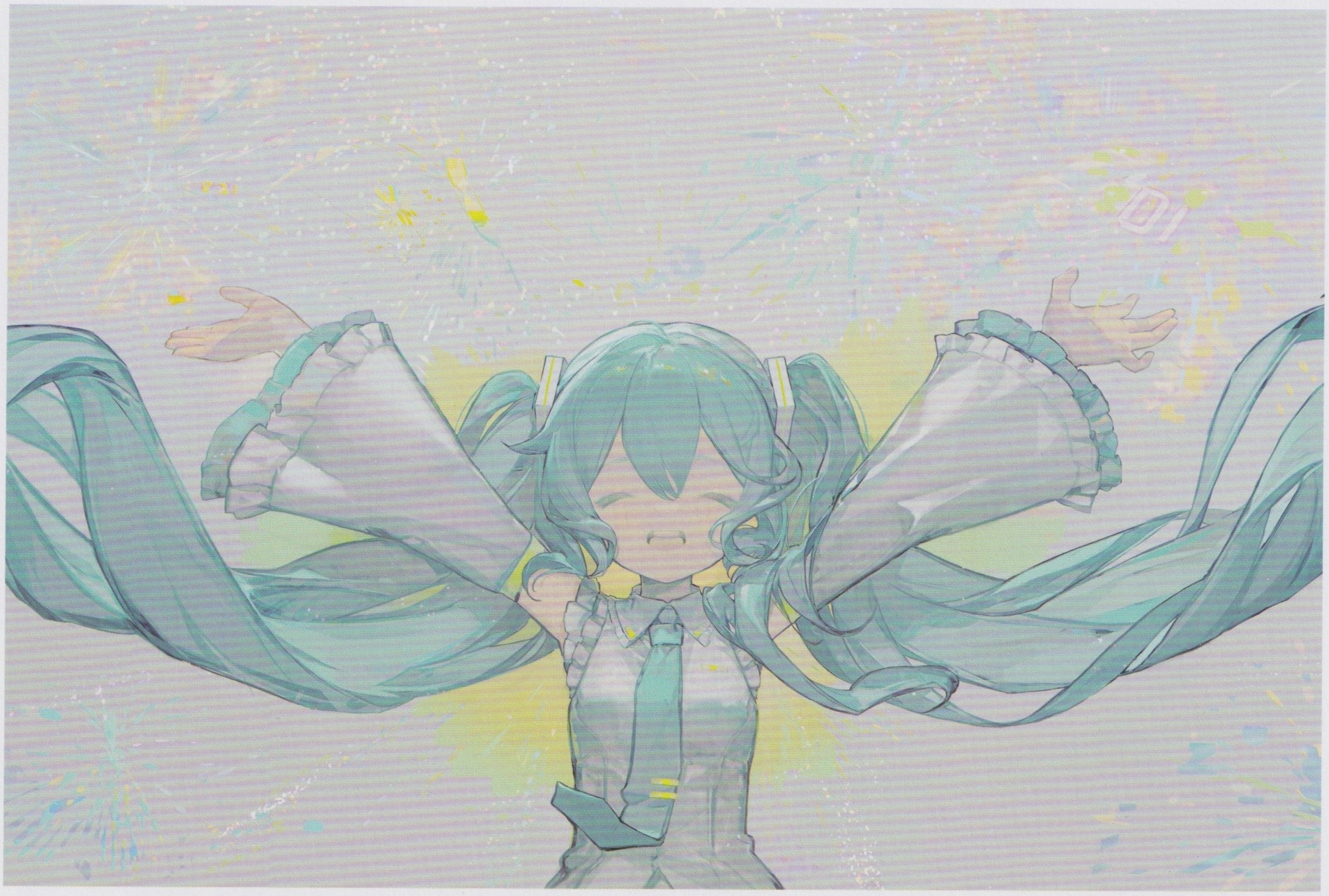

POPPRO 原创大赛优胜作品

01

【fan art】 MIKU WITH YOU 2021

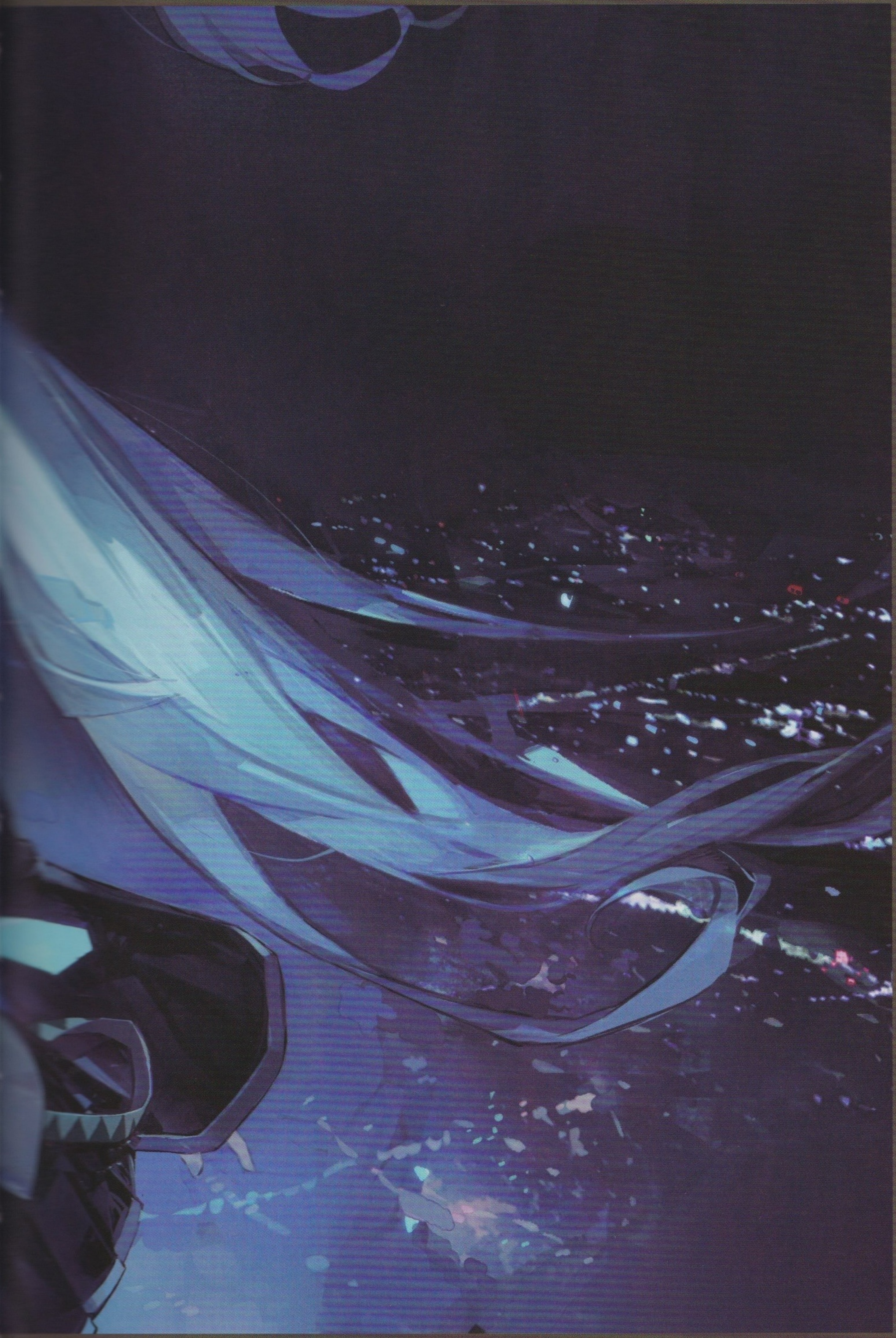

作者寄语

祝 Miku 生日快乐！真的很开心能参与这次画集的创作！！能得到这样的机会，到现在还是有些难以置信！所以真的非常感谢主办方和编辑们！每张画我都花了很多时间思考，经常会纠结画面该如何表达。总之，尽我所能地表现出了我喜欢的 Miku，希望看到画的各位也能感受到她的美好！感谢看到这里的你，希望你能够喜欢我的作品！能画自己喜欢的角色真是很幸福！

【fan art】SNOW MIKU 2017

10th Anniversary

Thank you.

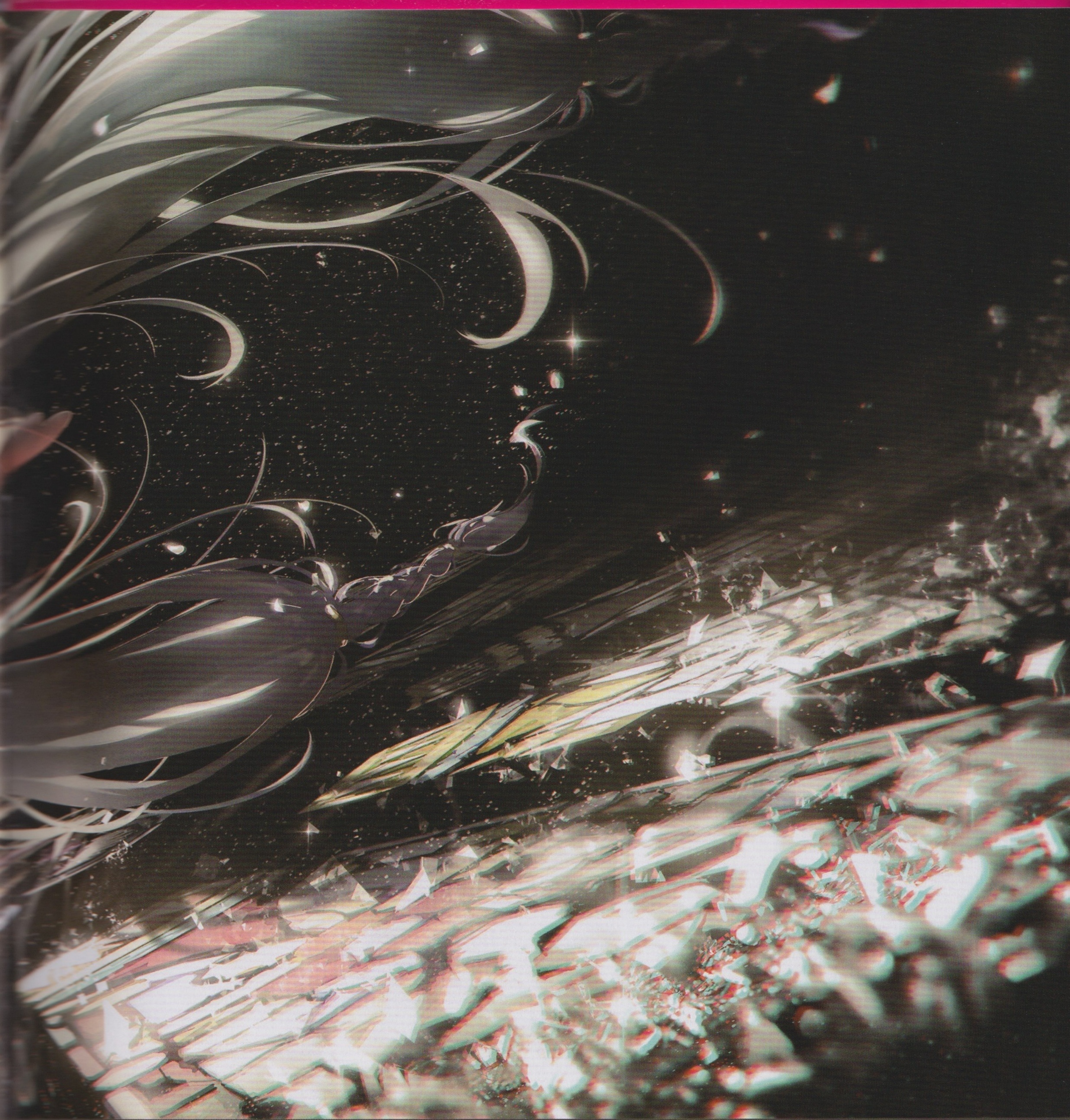

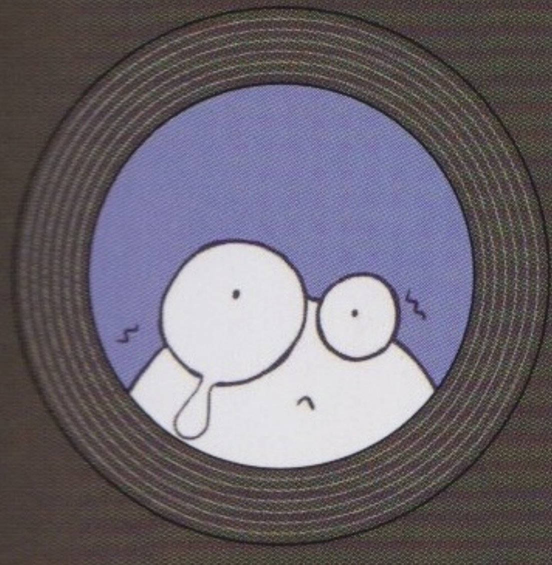

【fan art】SNOW MIKU 2021

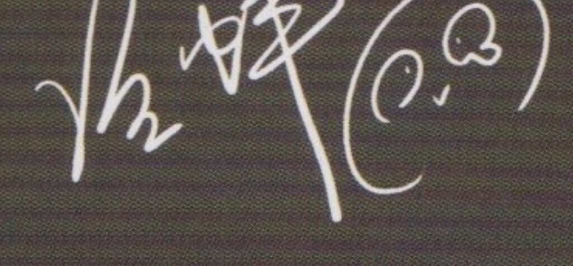
【fan art】初音未来“魔法未来（MAGICAL MIRAI）2021”

作者寄语

大家好，我是自由画师冷蝉，很高兴能与各位优秀的老师一同参与这本画集的制作。时间过得好快啊！一转眼就迎来了 Miku 的 16 周岁生日，回想到 10 周年的时候仿佛还是昨天的事情。

在此期间，认识了很多志同道合的小伙伴，也接到了许多工作，不可否认 Miku 使我的生活改变了很多。如果要说出愿望的话，希望以后能够通过 Miku 欣赏到更多优秀的作品，用创作使大家相识相知！无论是 16 年还是 60 年，大家都能让心目中永远 16 岁的 Miku 闪闪发光！

索引 SUO YIN

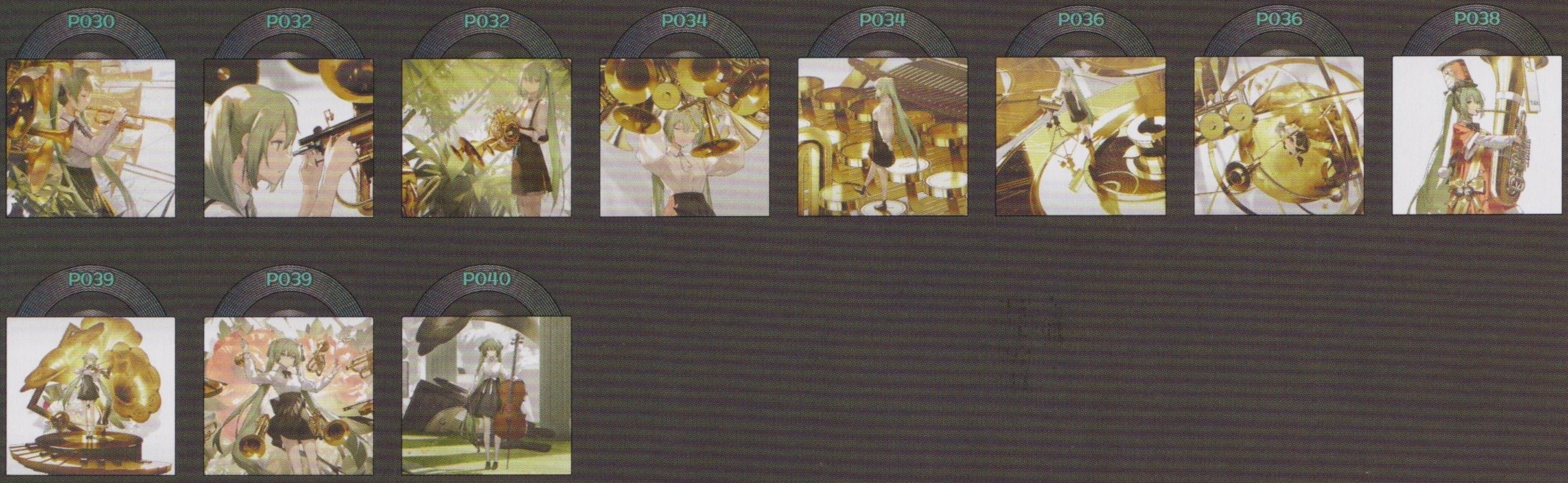
奏鸣曲：幻想花道

Liita 绘

交响曲：华彩音符

Kieed 绘

变奏曲：甜美幻梦 ▶▶▶

西名 绘

小夜曲：银河漫游 ▶▶▶

绀屋鸦江 绘

浪漫曲：糖果流光

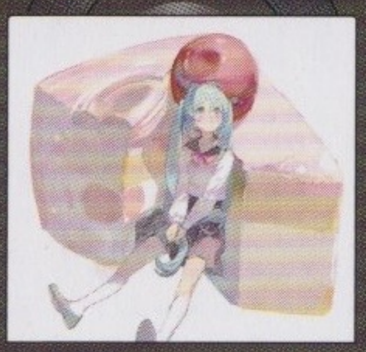
混合可可 绘

P094

P095

P095

P096

P097

P097

P098

P100

P101

P102

P104

P105

P107

幻想曲：琉璃之梦

巴巴巴拉冰 绘

P110

P112

P113

P114

P115

P116

P117

P118

P119

P120

P122

P124

P125

P127

圆舞曲：治愈魔法

猫鱼 绘

P130

P132

P132

P133

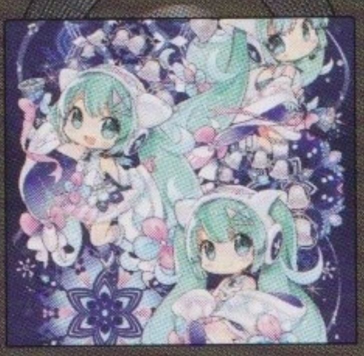
P134

P135

P136

P138

P140

P141

P142

P143

P144

P146

P146

P147

P148

P149

P150

P151

P153

协奏曲：炫目乐谱

KIKI& 冷蝉 绘

▶ KIKI

P156

P157

P158

P160

P162

P162

P163

P164

P166

▶ 冷蝉

P168

P170

P172

P173

P174

P175

P175

P176

Art by Liita（梨伊茶）/Kieed/ 西名 /KonYa/ 混合可可 / 巴拉冰 / 猫鱼 /KIKI 辉 / 冷蝉
© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro
*针对画集收录，对部分插画进行了调整。

年表 NIAN BIAO

2007/8/31 Crypton Future Media 株式会社（以下简称 Crypton）发行了首款由配音演员提供声音的软件“VOCALOID2 初音未来”。（图例 1、图例 2）

2007/12/3 Crypton 开设了 CGM 型内容投稿网站“piapro”，并公布了二次创作的相关规范。

2009/7/2 世嘉发售了 PSP 专用游戏软件《初音未来 -Project DIVA-》。

2009/8/31 在东京・STUDIO COAST 举办了“初音未来 Fes'09（夏）”[“ミクフェス '09（夏）”]，舞台上首次使用穿透屏幕。

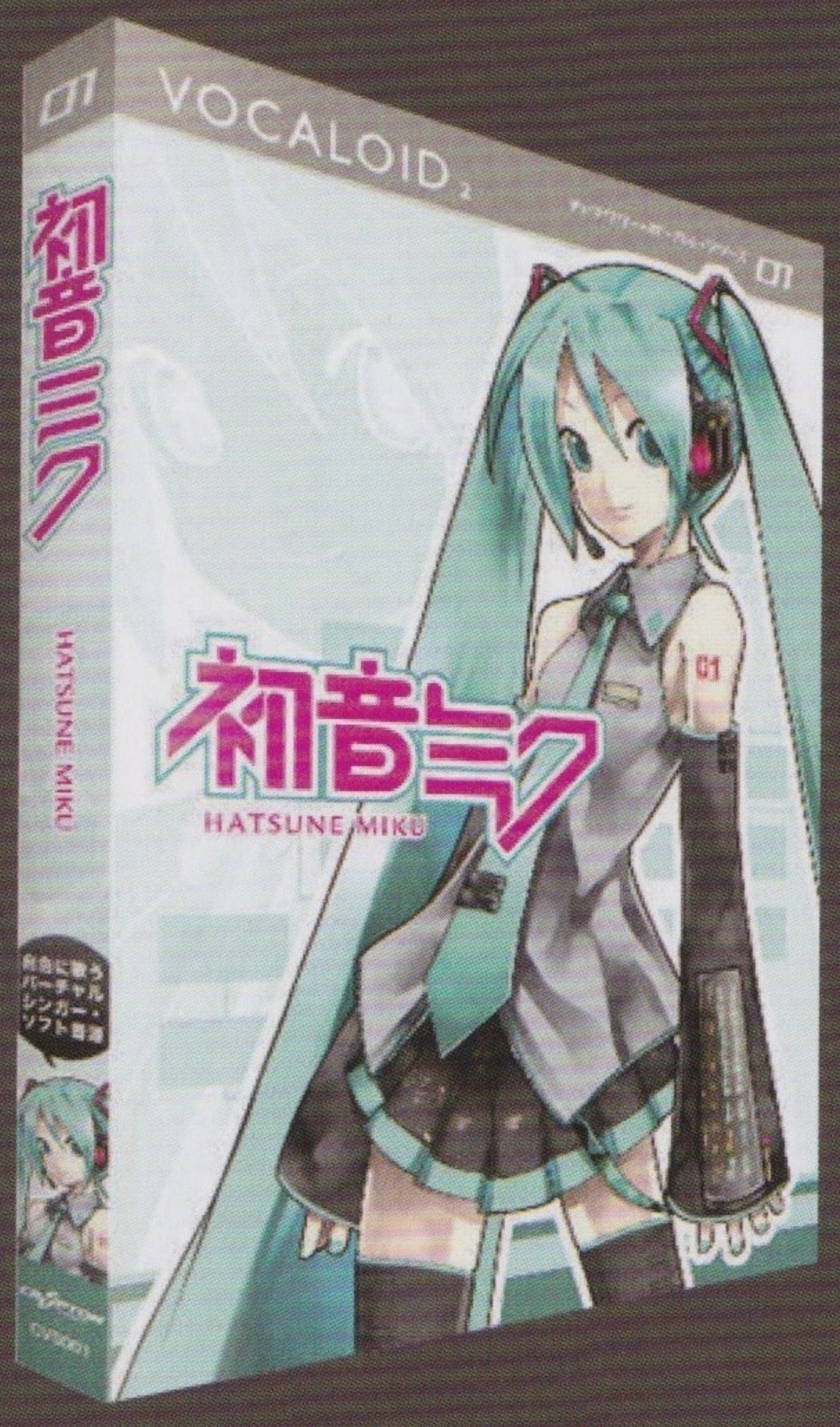
2010/2/4—11 在第 61 届札幌冰雪节上，雪未来[1]的雪雕首次展出。基于该雪雕，雪未来诞生了。

2010/3/9 在东京・Zepp Tokyo 举办了“初音未来日感谢祭”（“ミクの日感謝祭 39's Giving Day”）。

2010/4/30 Crypton 发行了“VOCALOID2 初音未来”的追加音源“初音未来 Append”。

2012/3/8—9 在东京・TOKYO DOME CITY HALL 举办了“初音未来日大感谢祭：初音未来 Live Party”（“ミクの日大感謝祭 : 初音ミク ライブパーティー（ミクパ♪）”）和“初音未来日大感谢祭：初音未来演唱会 最后的初音未来日感谢祭”（“ミクの日大感謝祭 : 初音ミクコンサート 最後のミクの日感謝祭”）两场演唱会。同时上海大舞台对东京的演唱会进行了实时转播。

2012/10/2、6 在香港和台湾举办了“初音未来 香港 First Concert”（“初音ミク 香港ファーストコンサート'ミクパ♪'”）、“初音未来 台湾 First Concert”（“初音ミク 台湾ファーストコンサート'ミクパ♪'”）。

▲图例 1
“VOCALOID2 初音未来”软件外观（Art by KEI）

▲图例 2
“VOCALOID2 初音未来”立绘（Art by KEI）

▶▶▶

2013/8/30 在神奈川·横滨 ARENA 体育馆举行了“初音未来‘魔法未来[2] 2013’”（“初音ミク‘マジカルミライ 2013’”）活动。这是初音未来“魔法未来”（MAGICAL MIRAI）活动的首次举办。

2013/9/26 Crypton 发行了“初音未来 V3”。（图例 3）

2015/5/20 初音未来参演第十五届“相约北京”艺术节，演出特别节目《理想之乡交响曲》（《イーハトーヴ交響曲》）。

2015/6/27—28 “HATSUNE MIKU EXPO[3] 2015 in Shanghai”在上海的上海风云电竞馆举行。本次活动同时开展了演唱会和企划展。这是首次在中国大陆举办的初音未来演唱会。

2016/6/4—25 在台湾举办了“HATSUNE MIKU EXPO 2016 in Taiwan”。6 月 25 日至 26 日举办了演唱会；6 月 4 日至 12 日举办了企划展。

2016/8/31 Crypton 发行了“初音未来 V4X”。（图例 4、图例 5、图例 6）

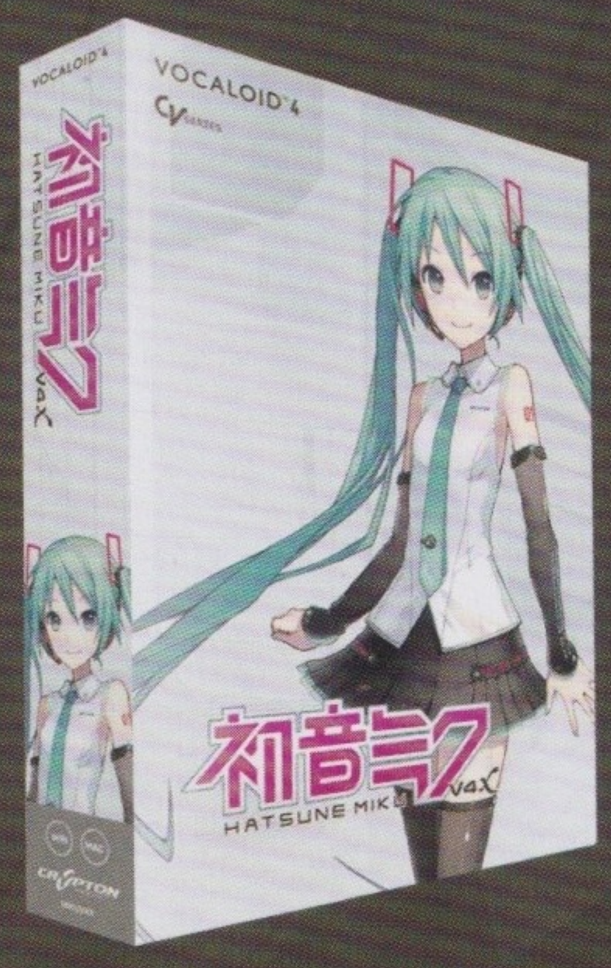
2016/12 初音未来获“2016 网易有态度人物盛典”年度异度偶像大奖。

2016/12/3—11 “HATSUNE MIKU EXPO 2016 China Tour”巡回演唱会在北京、上海举行。

2017/8/24 Crypton 独家授权的中国大陆地区初音未来官方投稿网站“POPPRO”正式上线。（图例 7）

▲图例 3
“初音未来 V3”软件外观（Art by iXima）

▲图例 4
“初音未来 V4X”软件外观（Art by iXima）

▲图例 5
“初音未来 V4X”立绘 1（Art by iXima）

▲图例 6
“初音未来 V4X”立绘 2（Art by iXima）

▲图例 7
POPPRO 网站头图和 LOGO

POPPRO

▶▶▶

- **2017/9/7** “初音未来 V4 中文版”正式发售。（图例 8、图例 9）
- **2017/11/25** 在上海举办了“MIKU WITH YOU[4] 2017”上海演唱会。（图例 10）
- **2018/10/13—28** “MIKU WITH YOU 2018”中国巡回演唱会在北京、上海、成都三个城市举行。（图例 11）
- **2019/5/11—7/27** 在香港和台湾举办了“HATSUNE MIKU EXPO 2019 Taiwan & Hong Kong”。
- **2019/11/2—24** “MIKU WITH YOU 2019”中国巡回演唱会在北京、上海、成都、广州四个城市举行。（图例 12）
- **2020/11/27** Crypton 发行了“初音未来 NT”。
- **2020/12/25** “MIKU WITH YOU 2020”特别感谢 LIVE 于线上举行。（图例 13）
- **2021/12/25** “MIKU WITH YOU 2021”演唱会于线上举行。（图例 14）

▲图例 8
“初音未来 V4 中文版”软件外观
（Art by 豆の素）

▲图例 9
“初音未来 V4 中文版”立绘
（Art by 豆の素）

▲图例 10
“MIKU WITH YOU 2017”官方海报
（Art by TID）

▲图例 11
“MIKU WITH YOU 2018”官方海报
（Art by SANMUYYB）

▲图例 12
“MIKU WITH YOU 2019”官方海报
（Art by 织布机loom）

▲图例 13
“MIKU WITH YOU 2020”官方海报
（Art by Bison仓鼠）

▲图例 14
“MIKU WITH YOU 2021”官方海报
[Art by Liita（梨伊茶）]

注释

1. 雪未来（SNOW MIKU）

Crypton Future Media 位于北海道札幌市，正因这一缘分，每年都会在北海道举办“SNOW MIKU”庆典。每届 SNOW MIKU 活动都包含丰富多彩的内容，雪未来（初音未来）也会向来自天南地北的造访者介绍、宣传美丽的北海道。每年雪未来和宠物雪音兔的活动服装设计都通过征集选出，以“北海道的 ××”为主题的服装也是活动的一大看点。

2. 初音未来“魔法未来”（MAGICAL MIRAI）

初音未来“魔法未来”（MAGICAL MIRAI）是由初音未来等虚拟歌手的 3DCG 演唱会和亲身体验创作乐趣的企划展组成的活动。本活动的目标是让大家享受创作、享受作品、支持创作者、与喜欢同样的角色 / 作品 / 创作者的人相识、与新技术 / 合作企划邂逅……同时希望创建一个以初音未来等虚拟歌手为结识契机，以创作为纽带并可以享受创作的环境。以初音未来为中心，镜音铃、镜音连、巡音流歌、MEIKO、KAITO 等虚拟歌手将一同为活动添彩。

3.MIKU EXPO

MIKU EXPO 是由 Crypton Future Media 开展的初音未来等虚拟歌手的世界巡回演出，活动中包含展览会、DIY 体验区、小型 live house 演出等诸多内容。通过 MIKU EXPO，无论何种文化圈或兴趣圈的粉丝都可以参与进来，一同创造初音未来的文化。

4.MIKU WITH YOU

“MIKU WITH YOU（未来有你）”是诞生于中国的演唱会企划。“未来”有你，意指初音未来的未来有你相伴；未来有“你”，意指你的未来有初音未来相伴。2017 年起步的本企划，于 2021 年迎来了第五年。历年的演唱会主题分别为“热情”“星际旅行”“舞动的精灵”“欢乐假日”和“未来花道”，希望下一次的演唱会也能同样有你。

图书在版编目（CIP）数据

初音未来16周年官方纪念画集 ： 拾光回响 / 磨铁有狐编著. -- 杭州 ： 浙江人民出版社，2023.8（2024.12重印）
ISBN 978-7-213-11145-7

Ⅰ. ①初… Ⅱ. ①磨… Ⅲ. ①插图(绘画)－作品集－中国－现代 Ⅳ. ①J228.5

中国国家版本馆CIP数据核字(2023)第127038号

初音未来 16 周年官方纪念画集：拾光回响

CHUYINWEILAI 16 ZHOUNIAN GUANFANG JINIAN HUAJI:SHIGUANG HUIXIANG

磨铁有狐　编著

出版发行　浙江人民出版社（杭州市拱墅区环城北路 177 号　邮编 310006）
责任编辑　徐　婷
责任校对　王欢燕
封面设计　山川制本 @Cincel
内文设计　荷包蛋
印　　刷　北京盛通印刷股份有限公司
开　　本　889 毫米 ×1194 毫米　1/16
印　　张　12
字　　数　25 千字
版　　次　2023 年 8 月第 1 版
印　　次　2024 年 12 月第 6 次印刷
书　　号　ISBN 978-7-213-11145-7
定　　价　159.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与市场部联系调换。
质量投诉电话：010-82069336

[HATSUNE MIKU]

初音未来

16周年官方纪念画集 | 拾光回响

磨铁有狐 编著

浙江人民出版社